

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

Санкт-Петербургский государственный университет

Основная образовательная программа «Свободные искусства и науки»

Андреева Анна Антоновна

**РОК-МУЗЫКА КАК ОБЪЕКТ АКАДЕМИЧЕСКИХ ШТУДИЙ В США И
ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ИНСТИТУТЫ И МЕТОДЫ**

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки
035300/50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки»

Профиль подготовки «Музыка»

Научный руководитель

Никитенко Оксана Борисовна
Канд. искусствоведения, доцент кафедры
междисциплинарных исследований
и практик в области искусств

Санкт-Петербург

2017

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Становление рок-музыки как обособленного стиля популярной музыки.....	5
1.1 <i>Зарождение рок-н-ролла в США</i>	6
1.2 <i>Зарождение рока в Великобритании</i>	10
1.3 <i>Основные тенденции развития рок-музыки последних десятилетий</i>	17
Глава 2. Рок как предмет изучения в вузах	29
2.1 <i>Городской колледж Нью-Йорка</i>	30
2.2 <i>Ливерпульский университет</i>	35
2.3 <i>Голдсмитс, университет Лондона</i>	39
2.4 <i>Образовательный концепт и его реализация: опыт сопоставления программ университетов</i>	43
Заключение.....	49
Список литературы.....	51
Приложения.....	56

Введение

Центрами изучения рок-музыки на академическом уровне в первую очередь являются университеты. Именно на их базе проводятся конференции по проблемам популярной и, в частности, рок-музыки, которые устраивает единственная международная ассоциация изучения популярной музыки (International Association for the Study of Popular Music). Основными участниками и авторами этой ассоциации являются преподаватели программ Popular Music Studies из разных университетов. Студенты этих университетов тоже оказываются вовлеченными в исследовательские работы по рок-музыке. Однако, в первую очередь, студенты изучают рок-музыку за счет того, что учатся на музыкальных программах в университетах. Именно о процессе обучения студентов на программе Popular Music Studies и пойдет речь в этом исследовании.

В своей работе я продемонстрирую разные варианты изучения рок-музыки как одну из разновидностей популярной музыки, которые предлагают университеты США и Великобритании, сопоставляя историю и концепцию рок-музыки и педагогические методы, используемые в университетах. На данный момент, тема преподавания популярной музыки в университетах только еще начинает развиваться, и большинство текстов на эту тему написаны в конце нулевых, вместе с тем, новые аспекты этой проблемы все еще появляются. Для России же эта тема является абсолютно новой, поскольку у нас нет самого предмета моего исследования – образовательной программы Popular Music Studies. Таким образом, я надеюсь поспособствовать развитию образовательных программ музыковедения в направлении популярной музыки. Объектом моего исследования будут непосредственно программы университетов Popular Music Studies. В их правильном понимании мне помогали руководители этих программ: Джон Пиеслак из City College Of New York, Кеннет Смит из Ливерпульского университета и Том Перчард из Голдсмитса. Я хочу показать, что сама рок-музыка в своем концептуальном понимании рождает образовательное

пространство. Это происходит закономерно, естественно и согласовано с идейными началами рок-музыки. В мои задачи входит описание истории рока, динамики его стилового развития, а также я считаю необходимым дать общую картину образовательного пространства, которое сейчас главенствует в рамках этих образовательных программ и которое порождается самой рок-культурой, то есть каким оно должно быть.

Глава 1. Становление рок-музыки как обособленного стиля популярной музыки

К XXI столетию рок-музыка стала устойчивой частью современной культуры. Постоянное присутствие рок-музыки в повседневной жизни не вызывает вопросов и кажется естественным, рок-хиты проигрываются вместе с поп-хитами на одних радио-станциях, а стереотипы о рокерах в черном с шипами давно забыты. Сейчас представляется маловероятным создание обособленного образа человека, который слушает рок, ведь им может оказаться кто угодно. Стиль перестал быть привязанным к социальной группе или субкультуре и стал массовым как никогда. Особенно это заметно по последнему десятилетию. С возникновения и постепенного оформления рока как жанра всегда существовали яркие представители того или иного стиля. Они выражали свои музыкальные предпочтения с помощью одежды, макияжа, поведения, лексикона и т. п. Наиболее яркими стилями в этом отношении являются: глэм-рок, панк, гранж. Однако после волны эмо-рока, отголоски которой окончательно исчезли около 2009 года, нет ни одной яркой субкультуры, которая бы основывалась на музыкальных предпочтениях в роке. Рок окончательно вышел в массы и стал всеобщим музыкальным явлением.

С недавнего времени в университетах появились развернутые образовательные программы, которые производят на свет весьма компетентных специалистов. Основными пластами высшего образования в области популярной музыки, конечно, являются США и Великобритания, где внедрение таких программ началось с конца 1980-х годов. Вместе с тем, единственным в мире университетом, который предлагает степень бакалавра популярной музыки, является австралийский университет Гриффит. С середины 2000-х отмечается повышенный интерес к изучению и критике этих программ и их методов преподавания. Существует ассоциация, выступающая за внедрение преподавания популярной музыки на всех уровнях образования (Association for Popular Music Education). Есть средние

учебные заведения, которые самостоятельно внедряют в школьную программу изучение достижений музыкальной популярной культуры в целом. Таким образом, моя работа будет делиться на две части, тесно связанных между собой: становление рока как музыкального жанра, и становление рока как предмета исследований.

1.1 Зарождение рок-н-ролла в США

Исторический путь рока во многом дублирует путь джаза, а тот свою очередь повторяет пути народно-бытовых жанров, которые так или иначе влились в пространство «элитарной» музыки. Пути эти однородны и всегда представляют собой движение от простых форм к самобытности жанра или стиля. Именно этот путь максимально кратко описывает всю историю рока. Из простого танцевального жанра в Великобритании рок превратился в художественное пространство музыки, где человек может в полной мере реализовать себя как настоящий композитор и поэт. Последнее наиболее ярко демонстрирует тот факт, что в 2016 году Нобелевская премия по литературе была присуждена Бобу Дилану, американскому музыканту. Официальная формулировка гласит: «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции»¹.

В целом, авторы трудов по истории рока и рок-н-ролла считают²³, что корни американского рока лежат, в первую очередь, в ритм-н-блюзе⁴ (ритм-энд-блюз). Этот термин изначально подразумевал популярную музыку песенно-танцевального типа в целом, поэтому стал неким маркетинговым термином, означающим современную музыку предпочтительно афроамериканского населения. То есть, такой лейбл служил неким гарантом танцевальности и новизны звучания. Ритм-н-блюз явился продуктом

¹The Nobel Prize in Literature 2016

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2016/

Дата обращения: 18.03.2017

² Du Noyer P. The Story of rock 'n' roll: The year-by-year Illustrated Chronicle. Music Book Services Paperbacks, 1995.

³ Scaruffi P. A History of Rock and Dance Music, Vol. 1: 1951-1989. Omniware, 2009.

⁴ Не путать с R'n'B. Это современный стиль, яркими представителями которого являются Рианна и Бейонсе.

афроамериканского населения южных штатов, где популярным жанром был новоорлеанский танцевальный блюз (New Orleans Dance Blues). Самым ярким представителем этого жанра считается Фэтс Домино (дебют в 1949 году), он же считается одним из основателей рок-н-ролла. Таким образом, видно, что корни танцевальности и ритмичности рок-н-ролла лежат в танцевальной музыке южных штатов. Однако при всей своей ритмичности и развлекательности, с одной стороны, эта новая музыка была протестом. Протестом нового послевоенного поколения, которое не желало следовать моральным и культурным нормам своих родителей. С другой стороны, очень быстро выяснилось, что такая протестная, молодежная и вообще шумная музыка может быть еще и коммерческой.

Во многом распространению популярности рок-н-ролла поспособствовал создатель этого термина Алан Фрид (1921-1965). Он был американским диск-жокеем, который по большому счету сначала занимался тем, что «брал музыку, которую играли только на черных радио-станциях и продавали в черных районах – так называемая расовая музыка – и проигрывал эту черную музыку для белых ребят». (He took music that had been played only on black radio stations and sold in black neighborhoods – race music, it was called – and played this black music for white kids⁵). Конечно, его передачи и в дальнейшем шоу вызывали невероятный ажиотаж у подростков и молодежи и крайне негативную реакцию у взрослого населения. Сейчас, на мой взгляд, рок для старшего поколения (даже для моих бабушек и дедушек) не кажется настолько вызывающим, в то время как некоторые поп-звезды вроде Леди Гаги своими нарядами, поведением, видео и даже песнями вызывают более бурную реакцию. В настоящее время музыкой подростков является поп. Даже если это рок, то поп-рок. А на заре появления рока именно он был такой поп-музыкой для подростков своего времени. И реакция на тот момент старшего поколения была предсказуемо идентичной.

⁵ Cateforis T. The Rock History Reader. New York: Taylor & Francis Group, LLC, 2007. P. 24.

Примеру Алана Фрида последовали многие диск-жокеи, так что вскоре после появления его национального шоу в Нью-Йорке в 1954⁶, на радиостанциях Америки стали продвигать рок-н-ролл и рок-н-рольные шоу. Постепенно появились белые артисты, которые исполняли каверы на песни черных исполнителей. Нота в ноту. Тем не менее, далеко не все они были успешны, поскольку в большинстве своем молодежь предпочитала оригиналы записей. Говорили, в них есть бит.

Тем не менее, первым человеком, который установил несколько рок-рекордов своими песнями, стал белый исполнитель Билл Хэйли (1925-1981). Его первые попытки прославиться на музыкальном поприще включали в себя альбом в стиле кантри, работу диск-жokeем и участие в нескольких коллективах. Его первой удачей стала как раз кавер-версия песни «Rocket 88» афроамериканца Айка Тернера (1931-2007), она же считается первой записью в стиле рок-н-ролл (1951 год), хотя конечно, есть и другие претенденты на это звание. После выходов синглов «Rock the Joint» и «Crazy Man, Crazy» Билл решил, что его гибрид кантри и ритм-н-блюза может иметь успех у слушателя. Можно сказать, что именно в этот момент формируется знакомый нам рок-н-ролл, да и рок тоже. Сочетание в себе элементов белых и черных жанров позволило року стать демократичным, ведь он допускал к себе в качестве слушателя и афроамериканцев, и белых. Это сыграло важную роль в ослаблении расового напряжения, которое в начале 1950-х ощущалось особенно остро. Другой кавер Билла Хейли на «Shake, Rattle and Roll» Бига Джо Тернера (1911-1985) стал первой рок-н-рольной записью, которая вошла в британский хит-парад 1954 года. А песня «Rock Around the Clock», написанная Джеймсом Майерсом для Билла Хэйли, стала первой записью в упомянутом стиле, которая возглавила хит-парад Билборда в категории поп-музыка и удерживалась там 8 недель. Большим успехом эта песня обязана фильму «Школьные джунгли» (1955), где она была использована два раза.

⁶ Самым первым рок-н-рольным концертом считается устроенный Аланом Фридом «Moondog Coronation Ball» в Кливленде в 1952 году.

Считается, что именно песня «Rock Around The Clock» стала главным популяризатором рок-н-ролла, которая не только пробудила большой интерес к музыке такого стиля, но и позволила этому стилю войти в мир звукозаписывающих компаний и крупных лейблов.

В это же время, а именно в середине 1950-х, появляется новый термин в музыкальной индустрии – поп-музыка. Это показывает, что рок-н-ролл приобрел свои очертания, оформился как стиль и стал отдаляться от обычной эстрады. Рок-н-ролл находился на пике своего развития, когда в 1954 году дебютировал Элвис Пресли (1935-1977) с синглом «That's Alright Mama». Как можно догадаться, это тоже был кавер на песню афроамериканского исполнителя Артура Крудапа (1905-1977). Эта песня так нравилась диск-жокею, что он крутил ее на радио-станции несколько раз в час. Конечно, это возымело определенный эффект, и в студию стали поступать звонки: подростки пытались разузнать информацию о понравившемся им певце. На тот момент его музыка не считалась рок-н-роллом. Это был рокабилли, более ранний вид рок-н-ролла. Точнее, исключительно белая его сторона. Вскоре Элвис стал часто выступать на шоу, и к его манере исполнения и манере двигаться никак нельзя было остаться равнодушным. Подростки стали ему подражать, в то время как взрослые заговорили о том, что рок-н-ролл это вообще проделки коммунистов, нацеленные на подрыв традиционных американских устоев. Дальнейший успех Элвиса обеспечил ему вечный титул Короля рок-н-ролла. 1955-1958 годы были расцветом не только творчества Пресли, но и расцветом рок-н-ролла. Конец 1950-х и начало 1960-х ознаменованы упадком этого стиля. Немаловажную роль сыграла одновременная смерть ярких представителей рок-н-ролла: Ричи Валенса, Бадди Холли и Биг Боппера, которые разбились на самолете 3 февраля 1959. Этот день позже окрестили «Днем, когда умерла музыка». В 1957 году Литтл Ричард (р. 1932) оставил свое дело и стал на некоторое время священником. В 1959 году Чак Берри (1926-2017) попал в тюрьму. В 1958 году весь мир узнал, что Джерри Ли Льюис (р. 1935) женат на своей 13-летней племяннице,

что явно не способствовало росту его популярности. А Короля рок-н-ролла в 1958 году забрали в армию. Несмотря на это, он выпускал альбомы, но эти работы, изобилующие балладами, в основном представляли собой эстрадную музыку, которая никак не соотносилась с его ранним действительно бунтарским творчеством.

Однако самым большим событием, дискредитировавшим отцов рок-н-ролла, стал скандал «Payola». Многих диск-жокеев обвинили в том, что они брали взятки от звукозаписывающих компаний для раскрутки их песен. «Следствие установило факты взяток в двадцати семи городах. Многие диск-жокеи, ничего не скрывая, отстаивали право на взятку такого рода, как на форму предпринимательства. Тем не менее, суд признал большинство обвиняемых виновными. Наряду с другими окончилась и карьера Алана Фрида – "Мистера Рок-н-ролла", "Мундога", "Короля Биг-бита", как он сам себя называл. Он попал в тюрьму и умер в 1965 году по выходе на свободу, в возрасте 42 лет. Паника вокруг расследования дела о взятках породила тогда анекдот о том, как некий менеджер с фирмы грамзаписи начал терроризировать диск-жокеев, угрожая взяткой: "Если вы не будете транслировать мои пластинки, я пошлю вам деньги"»⁷

После своего недолгого триумфа рок-н-ролл стал исчезать. Помимо уже перечисленных причин произошло нечто, что станет часто случаться с роком в дальнейшем: он попросту стал обычной поп-музыкой. Он приелся, перестал вызывать удивление и стал рутинным жанром. Пожалуй, можно даже сказать, что он стал бизнесом. Поколение рок-н-ролла выросло и жаждало чего-то нового. И это новое неожиданно пришло из Старого Света.

1.2 Зарождение рока в Великобритании

К середине 50-х в Великобритании все еще господствовал джаз, который когда-то был завезен из Америки. В то же время, в 1956 году возникло мимолетное увлечение молодежи скиффлом. «Это наивная, примитивная музыка, исполнявшаяся, в основном, на самодельных

⁷ Козлов А. С. Рок: истоки и развитие. М.: Мега-Сервис, 1998. С. 37.

импровизированных инструментах, таких, как стиральные доски, коробки из-под чая, кувшины, пустые чемоданы, казу (папиросная бумага в сочетании с расческой или другим предметом), бочка с метлой – вместо контрабаса и т. д. Кроме того, использовались простые акустические гитары»⁸. Скиффл был невероятно популярен среди молодежи. Более того, у каждой церкви, школы и молодежного клуба была своя скиффл-группа. Однако самым интересным мне предоставляется тот факт, что старшее поколение было совсем не против этого музыкального нововведения. Некоторые теле- и радиокomпании активно помогали Лонни Донегану (1931-2002), так называемому «Королю скиффла», продвигать это новое направление. И именно ему история британского рока обязана скиффл-бумом, который, к сожалению, длился всего около года. Такой бум или даже пропаганда скиффла имела весьма конкретную цель: не допустить популярности рок-н-ролла в Британии. Многие люди, относившиеся к музыкальной индустрии, вообще считали, что рок-н-ролл слишком «черный», чтобы прижиться в Европе. Очевидно, они все равно хотели перестраховаться. Только проблема была в том, что рок-н-ролл уже пробрался в Британию. Уже стали популярными американские молодежные фильмы, такие как: «Дикарь» (1953), «Бунтарь без причины» (1955) и уже упомянутые мной «Школьные джунгли» с песней Билла Хейли, который в Британии показали на год позже, в 1956 году. Пластинки с современной американской музыкой изначально приходили из-за океана, поэтому порты были сосредоточением заокеанской жизни. Однако со временем в Британию стали приезжать популярные исполнители рок-н-ролла и их концерты вызывали восторг. В 1956 году в Великобритании был издан сингл Элвиса Пресли «Heartbreak Hotel», который, как уже было сказано, и обеспечил ему имя Короля рок-н-ролла. Видно, как рок-н-ролл стремительно распространялся среди молодежи всей Великобритании. Таковую волну уже нельзя было остановить. Более того, появились британские «Элвисы Пресли»: Томми Стил (р. 1936), и более популярный Клифф Ричард (р. 1940).

⁸ Там же. С. 42.

В один момент британской популярной музыке нужно было сделать выбор: скиффл или рок-н-ролл. И если представители более старшего поколения, все как один, были за скиффл, то молодежь уже начала свое движение к рок-н-роллу. Примитивные, порой самодельные инструменты стали сменяться настоящими. Репертуар усложнялся и постепенно на базе скиффла в Британии появилась своя вариация рок-н-ролла. Британская музыкальная культура породила такие явления, как группы, независимые от своего солиста, рок-группы. Тем не менее, не смотря на все новаторства и их успех, британская рок-н-рольная сцена в конце 50-х тоже была в упадке.

К этому времени в Британии существовало два направления в популярной музыке: столичный британский блюз и провинциальный бит. Аудиторией британского блюза была в основном молодежь среднего класса, живущая в среде более высокой культуры, в отличие от периферий. Наиболее яркими представителями британского блюза и его производных являются группы «The Rolling Stones» (обр. 1962) и «Led Zeppelin» (1968-1980). А в Ливерпуле господствовал мерсибит⁹. Ливерпуль – портовый город, поэтому там американский рок-н-ролл был популярен среди молодежи, которая не попала под влияние строгой столичной цензуры и музыкальных хит-парадов. Главные акценты в мерсибите делались на ударные – музыка должна быть танцевальной, простой и доступной. А состав группы не делился на солиста и музыкальное сопровождение. Все участники группы были полноправными членами этой рок-семьи. Нередко они все были вокалистами, поэтому был распространен многоголосый гармонический вокал и бэк-вокал. Еще одной особенностью провинциального мерсибита стало то, что в отличие от Элвиса Пресли и Клиффа Ричарда, «бит-группы зарождались обычно в рабочих районах и начинали свой путь вверх без всякой поддержки, практически с нуля. Музыканты сами учились играть на избранном ими инструменте, сами приобретали аппаратуру, добывали ангажементы и т.д. Именно такая схема

⁹ Слово «мерсибит» образовано от названия реки, на которой находится Ливерпуль – Мерси.

развития рок-группы стала основной в мировом рок-н-ролле»¹⁰. Таким же образом к славе пришли «The Beatles».

Считается, что «The Beatles» были образованы в 1960 году. Но окончательный состав группа приобрела лишь в 1962 году с приходом барабанщика Ринго Старра. Корни собственного стиля «The Beatles» лежат как раз в скиффле. Все «битлы» участвовали в группах, которые играли скиффл. Однако в эти годы развилась некоторая тенденция: бит-группы не играли собственные песни. Конкуренция между группами заключалась в том, кто первый «откроет» какую-то американскую песню, в мастерстве исполнения и харизме исполнителей. Такими были и «The Beatles». Во время работы в Гамбурге группа стала подражать американскому звучанию и исполняла американские хиты рок-н-ролла. Судя по всему, там же ребята отточили свое музыкальное мастерство, поскольку жесткий график выступлений (10-12 часов в сутки) на протяжении года (1960-1961) мотивировал музыкантов искать все новый репертуар. Таким образом они освоили несколько жанров (рок-н-ролл, блюз, ритм-н-блюз, народные песни, джаз и т.п.), хотя, конечно, все эти песни обрабатывались и исполнялись в собственном стиле, который ближе всего был к мерсибиту.

Первая запись¹¹ «The Beatles» датируется 1962 годом и это был сингл «Love Me Do/P.S. I Love You». Хитом это не стало, но с другой стороны, сингл поднялся до 17 строчки в чарте, что неудачей для начинающей группы назвать нельзя. К тому же, уже следующий их сингл и альбом («Please Please Me/ Ask Me Why» и «Please Please Me» соответственно) занял первые строчки в хит-парадах, что не прекращалось до 1967 года. Этим демонстрируется феномен битломании, который начался тоже в 1963 году.

Мелодии «битлов» запоминающиеся, их буквально нельзя выбросить из головы, если уж они туда попали, в этих песнях присутствует самый

¹⁰ Бондаренко В. В. Дроздов Ю. В. История рок-музыки: Европа, Америка, Австралия. Минск: Амалфея, 1997. С. 21.

¹¹ До этого «The Beatles» участвовали только как сессионные музыканты у других исполнителей.

настоящий драйв рок-н-ролла и вокал, который соответствует остальному. Плюс ко всему, в этих песнях есть что-то не просто британское, но ливерпульское. Это и есть мерсибит. Так звучит Ливерпуль 1960-х.

Тем не менее, уже к 1966 году группа сменила свое простое ливерпульское звучание. Их композиции усложнялись, а к текстам стали относиться намного серьезнее. «The Beatles» стали тяготеть к полистилистике, это привело к тому, что их записи стали исключительно студийными, то есть не пригодными для живого исполнения. И все-таки именно благодаря этим экспериментам со звучанием во второй половине 1960-х появляется рок как обобщенный стиль. Таким образом, рок стал общим названием для композиций, в которых присутствуют элементы нескольких стилей на основе рок-н-ролла. И если рок-н-ролл родился в США, то рок – в Британии.

Нельзя сказать, что рок-н-ролл появился как субкультура. Эта музыка была просто элементом молодежной культуры, которая ярко противопоставляла себя культуре предыдущих поколений. Тем не менее, контркультурой это тоже сложно назвать. А вот уже в роке это стало более очевидно. Ранние «The Beatles» представляли собой тедди-боев, поздний Джон Леннон – хиппи, The Who – модов, а вот «The Rolling Stones» просто позиционировали себя абсолютной противоположностью «битлам» во всем. Их музыка была резкой, не мелодичной, вокал был хриплый, поведение вызывающе агрессивное и, как следствие, на концертах регулярно были драки. Даже учитывая то, что «роллинги» никак не относились напрямую к каким-либо субкультурам, они с ними определенно взаимодействовали, противопоставляя себя им.

Очевидно, что «The Beatles» считаются лучшей группой всех времен и народов не за то, что они породили субкультуры своим творчеством. Это всего лишь социально-культурное следствие их музыкальной деятельности. Сам процесс их работы в студии, позиционирование себя, отношения внутри группы стали революцией. Можно сказать, что они создали концепт рок-

культуры: непрофессиональные музыканты, без музыкального образования, более того, не знающие нотного письма, сами пишут музыку и тексты и самостоятельно пробиваются наверх, к славе, популярности и признанию. Рок – это всегда снизу. В этом главное правило рок-культуры. Если же в этой схеме происходят нарушения, чаще всего рок-музыка меняет вектор развития на возврат к этой схеме. Сейчас она немного изменилась в плане отсутствия музыкального образования у исполнителей. Рок-музыкант – непрофессионал, который получил музыкальное образование самостоятельно. Это тоже ключевое слово для рок-культуры. Часто в рок-песнях можно уловить мысль о самодостаточности и самостоятельности, это основа рок-ментальности. И это появилось благодаря «The Beatles».

Вместе с тем, у «битлов» был продюсер, который все-таки отвечал за звучание группы. К счастью для «The Beatles» и для нас, продюсер понимал, с какой группой имел дело. «Меня часто спрашивали, написал ли я какие-нибудь песни “The Beatles”, и я всегда отвечаю, конечно нет: по одной простой причине. У меня не было того простого подхода к музыке, который был у них» (I have often been asked if I have written any of the Beatles’ tunes, and the answer is definitely no: for one basic reason. I didn’t have their simple approach to music ¹²). Зачастую он был переводчиком с и на профессиональный музыкальный язык, поскольку «битлы» все воспринимали только на слух¹³. Вместе с Джорджем Мартином «The Beatles» установили новые стандарты работы в студии. Они одни из первых максимально использовали все возможности многодорожечной записи, искали новые аранжировки, стали внимательно относиться к тексту. Формат лонгплеев, который создавался на базе успешных синглов и состоял из 10-12 песен, приобрел популярность и стал самым удобным форматом для прослушивания, из-за чего синглы постепенно сошли на нет. И если раньше лонгплеи записывали за один день, как это было с первым альбом «The

¹² Cateforis T. The Rock History Reader. New York: Taylor & Francis Group, LLC, 2007. P. 59.

¹³ Там же. С. 60.

Beatles», то с середины 1960-х запись, сведение и микширование одной песни могло занять около 4 месяцев. Тогда же появилась идея концептуального альбома, как сборником песен, объединенных какой-либо одной идеей. К такому альбому можно отнести «Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band» (1967). На этом альбоме наиболее ярко различаются студийная и концертная музыка. Из-за технических новшеств в студии можно было дать волю музыкальному воображению и обработать запись разными эффектами, даже склеить одну запись с другой¹⁴. Только исполнять на концерте такую музыку было невозможно. Эксперименты музыкантов с гармониями, пентатоникой, тембрами, ритмами и аранжировками повлияли на появление целого ряда направлений в рок-музыке, которые ее же и определили. К этому ряду относятся: симфонический рок, прогрессив-рок, панк-рок, рага-рок, психоделический рок, блюз-рок, брит-поп, хард-рок, поп-рок и это даже не все. Даже Леонард Бернстайн писал, что «музыка Леннона будет жить так же долго, как произведения Брамса, Бетховена или Баха»¹⁵. Влияние «битлов» испытывают многие музыканты даже нынешнего времени, поэтому переоценить их значение невозможно.

Популярность «The Beatles» распространилась по всему миру, но самой важной оказалась слава в США. Впервые британцы стали постоянно возглавлять музыкальные чарты в США, что было на тот момент просто немыслимо. Американцы всегда считали себя преуспевающей нацией абсолютно во всем, как вдруг их популярную культуру захватили британцы. И это были не только «The Beatles», в этом «британском вторжении» участвовали и «The Rolling Stones», и «The Who», и «The Kinks», и «The Animals». Тогда произошел обратный процесс: если в начале 1960-х все в Британии подражали американскому рок-н-роллу, то с ростом популярности британских групп американцы стали подражать британцам. Как когда-то создавались британские «Элвисы», стали создаваться американские «битлы».

¹⁴ Имеется в виду песня «Strawberry Fields Forever».

¹⁵ Шмидель Г. Битлз. Жизнь и песни. М.: Музыка, 1990. С. 108.

Такое сильное влияние вылилось в огромное разнообразие музыки в Америке и в дальнейшем две главные рок-сцены в мире стали идти вровень.

1.3 Основные тенденции развития рок-музыки последних десятилетий

Несмотря на кратковременный застой в 1970-м году, который сопровождался опять-таки смертями Джими Хендрикса (1942-1970), Дженис Джоплин (1943-1970) и Брайана Джонсона (1942-1969), десятилетие с 1968 по 1978 год можно считать расцветом рок-музыки. После успешных экспериментов «The Beatles» другие группы тоже стали экспериментировать со звуком, обращаясь к разным жанрам в поисках идей. Американцы стали обращаться к своим культурным корням и истокам, что привело к появлению фолк-рока, джаз-рока и серф-рока. А европейцы, в первую очередь британцы, обратившись к своей музыкальной истории, обнаружили средневековую музыку, барочную гармонию, классические формы, модернистскую атональность, что существенно повлияло на рок-эстетику. Появились такие ответвления стиля как: арт-рок, барокко-рок, симфонический рок и классик-рок. Рок во всех своих проявлениях активно взаимодействовал с традициями и достижениями академической музыки. Самый простой пример – это многочисленные каверы на классические произведения с дополнительным рок-звучанием, аранжировкой. Музыканты нашли много способов взаимодействия с академическим материалом, например, цитируют произведения великих композиторов: «It's a Hard Life» группы «Queen» (1970 - 1991) содержит цитату из арии «Vesti la giubba» из оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло¹⁶; еще есть те, кто под влиянием классических произведений пишет свои песни: группа «Procol Harum» (1967 - 1977) использовала за основу для своей песни «Whiter Shade of Pale» сюиту для оркестра № 3 в Ре мажоре Баха¹⁷; а Мэттью Беллами, фронтмен, гитарист и клавишник группы

¹⁶ Пауэр М. Queen. Полный путеводитель по песням и альбомам. Спб.: Амфора, 2013. С. 67.

¹⁷ A Whiter Shade of Pale – Procol Harum
http://music-facts.ru/song/Procol_Harum/A_Whiter_Shades_of_Pale/
 Дата обращения: 1.04.2017

«Muse», очень любит Рахманинова¹⁸, поэтому открыто ему подражает в написании и игре фортепианных соло.

На мой взгляд, самым ярким событием, демонстрирующим симбиоз академической и рок-музыки, был «Концерт для группы с оркестром» (1969), где группа – это «Deer Purple», а оркестр – Королевский филармонический. Музыка была написана участниками группы под руководством композитора Малкольма Арнольда, который потом встал за дирижерский пульт. На тот момент идею никто не одобрял, но последующий успех этого сочинения сделал отношения между роком и классикой взаимными. Появились оркестровые версии популярных рок-песен и появился жанр рок-оперы, самым известным представителем которой является «Иисус Христос – суперзвезда» (1970).

Однако были и те, кому не нравилось то, что рок стал уходить от своих корней. Такое явление уже наблюдалось, когда одни музыканты сочли рок-н-ролл слишком коммерческим, обвиняя других в продажности и в том, что они забыли, что такое рок-н-ролл. В начале 1970-х происходило почти то же самое. С одной стороны, рок был у всех на виду, он стал коммерческой музыкой, с другой стороны, рок-музыка стала необоснованно усложняться. Рок-группы стали использовать много инструментов, которые не ассоциируются с рок-музыкой. К этому же времени, многие субкультуры исчезают. Олицетворение 60-х, хиппи разочаровываются в своих идеалах, противоречивых позициях и движение сходит на нет. Произошло слишком много событий, после которых «рок-музыка больше не могла служить саундтреком вьетнамской эры хиппи»¹⁹ (Rock music could no longer serve as the soundtrack of the Vietnam era hippie). Разочарование в контркультуре затронули и американскую, и британскую молодежь. Приверженность старому, а на тот момент нынешнему, стала признаком конформизма. Как следствие таких настроений, появляются глэм-рок и сразу после него – панк,

¹⁸ Майер Б. Muse. Muscle Museum: взгляд изнутри. М.: Флюид, 2007.

¹⁹ Auslander P. Performing Glam Rock: Gender and Theatricality in Popular Music. The University of Michigan Press, 2006. P. 9.

пока еще только как субкультура. Глэм-рок придерживался стандартного набора инструментов: электро-гитара, бас-гитара, ударные. В текстах воспевался разгульный образ жизни, вечеринки и все то, что можно назвать «секс, наркотики, рок-н-ролл». Главным приоритетом глэм-рокеров был внешний вид, поскольку должен был шокировать своей андрогинностью. Но музыкальная часть жанра до сих пор с трудом поддается какой-либо классификации. Основными представителями этого краткосрочного (1971-1972) жанра являются: британцы Марк Боулан (1947-1977), Дэвид Боуи (1947-2016) Гэри Глиттер (р. 1944) и немного запоздавшая американская группа «Kiss» (обр.1973). Стоит отметить, что музыкальная деятельность глэм-рокеров широко освещалась по всем возможным каналам. Среди журналистов и диск жокеев было много тех, кто лично поддерживал это направление. Диск жокеи проигрывали их композиции на радио, благодаря чему музыканты попадали в топы. А журналисты позволили им высказать свои взгляды в журналах. Как следствие такой популярности на радио и в печатной продукции, глэм-рокеры попадают на телевидение, где захватывают рынок массовой музыки.

После упадка глэм-рока панки обзаводятся собственной музыкой, которая возымела некоторое влияние глэма, но тем не менее была ему противопоставлена. Они воспевали социальные аспекты жизни молодежи рабочего класса, их тексты зачастую были нигилистичны. Но вопреки распространенному отождествлению панка с анархизмом, эти два движения не связаны напрямую. Конечно, есть панки-анархисты, но их не так много, как может показаться на первый взгляд. Для панка характерен сырой, ревущий звук гитар, развязный вокал, а песни, длительностью не больше 3 минут, состоят из 2-4 аккордов. У панков главенствовало желание играть, которое никак не зависело от умения. В этом и была их идеология, выражением которой служил их внешний вид. Лучше всего панков освещали в прессе, поэтому их образ был популярнее их музыки. Главные

представители панк-рока первой волны (1974-1977) это: «The Ramones» (1974 - 1996), «Sex Pistols» (1975 - 1978) и «The Stooges» (1967 - 1974).

Наравне с всплеском рок-жанров в 70-е происходит расслоение рок-аудитории. Если в 60-е это была музыка молодежи, то есть самая настоящая поп-музыка, то сейчас она объединяет несколько поколений. Молодежь 60-х и тем более 50-х повзрослела, но отказываться от рока она не намерена. Для этого поколения возникает adult oriented rock – рок для взрослых. Наравне с ним появляется bubble gum rock – условно, детский рок. Эти понятия весьма расплывчаты, но зато отлично демонстрируют тенденции развития того времени. Вместе с возрастными расширениями произошла коммерциализация рока. Даже внутри таких направлений как панк-рок, появляется поп-панк, который представляет собой лишь внешнюю оболочку изначального жанра. Вплоть до наших времен, все контркультурное, что производил на свет рок, становилось коммерческим. И чтобы создать настоящие образцы рок-музыки, нужно всегда обращаться к новым идеям. Возврат к прошлому в поп-музыке в чистом виде невозможен. Поэтому в неакадемической музыке (назвать ее массовой язык не поворачивается) всегда присутствуют две ветви жанра: андеграунд и поп. К слову, гениальность Дэвида Боуи заключалась как раз в том, что он мог уловить момент, когда андеграунд становился поп-музыкой. Даже в своем последнем альбоме «Blackstar» (2016) Боуи использует элементы экспериментального джаза, который очевидно незнаком массовому слушателю. Однако вышедшая через год «Collaba» (2017) Ивана Дорна представляет собой как бы электронную версию заглавного трека из последнего альбома Боуи. И хотя многие восприняли такую музыку в штыки²⁰ (сбивчивый совсем нетанцевальный ритм, диссонирующая гармония, практическое отсутствие мелодии), эти тенденции уже заметны у многих исполнителей.

²⁰ Об этом говорит количество «дислайков» под одноименным видео:

Ivan Dorn – Collaba

<https://www.youtube.com/watch?v=8YjVyLqtVzc>

Дата обращения: 3.04.2017

Вернемся к популярной музыке прошлого века. С приходом 70-х рок-культура стала претендовать на зрелищность, построенной под влиянием театральных и цирковых шоу. Умберто Эко в своих размышлениях о постмодернизме высказал идею, что раз нам в большинстве своем подают информацию визуально, то нашу эпоху можно назвать визуальной культурой²¹. В течение XX века музыку стали не только слушать, но и смотреть, что тоже способствовало росту популярности современной музыки. У многих популярных исполнителей, например, «The Beatles», были видео чуть ли не на каждую песню, но они не всегда предназначались для рядовых зрителей. Эти видеозаписи использовались для презентации песен или самих групп и показывались представителям музыкального бизнеса. Основным источником музыки на телевидении в середине XX века были шоу, программы (пожалуй, самая известная – «Top of the Pops»), где выступали топовые артисты. Так как такие шоу были еженедельными, чтобы не записывать видео каждую неделю, группы записывали сразу несколько штук для одной песни. Очевидно, что в силу их регулярности на них не тратили много средств. Чаще всего это были концертные записи, не представляющие особой художественной ценности сами по себе, ведь клипы в таких программах использовались исключительно для продвижения синглов. Однако в 1975 году случился переворот в музыкальной видео-индустрии. В этот год группа «Queen» выпускает видео, которое буквально поменяло правила игры. Сам сингл «Bohemian Rhapsody» тоже стал не менее влиятельным, чем видеоклип. Сингл длительностью почти шесть минут стал радио-хитом, хотя вообще-то радио-формат тогда предполагал песню длительностью около трех минут. Именно поэтому у «Queen» возникли разногласия с продюсером, который не хотел выпускать сингл, сославшись на то, что песня с такой длительностью никогда не станет хитом. Сама песня многослойна во всех смыслах. Конечная запись песни состояла из разных 180 кусочков, все члены группы пели по 10-12 часов в день, а на создание трека в

²¹ Eco U. *Apocalypse Postponed*. Indiana University Press, 2000.

целом ушло 6 недель (3 недели репетиций и 3 недели записи) и 5 звукозаписывающих студий. От манипуляций музыкантов и звукоинженеров пленка стала прозрачной – это, пожалуй, самый главный показатель того, что «Queen» в своей студийной работе прекрасно следовали стандартам звукозаписи, которые установили «The Beatles». И как следствие это был самый дорогой сингл своего времени. Длительность песни подразумевает ее сложную структуру. Она включает в себя балладу, «оперную», акапельную и хард-роковые части. Очевидно, что «Bohemian Rhapsody» как музыкальный феномен хорошо изучена, тем не менее, никто до сих пор так и не может сказать, о чем эта песня, что значит ее текст. Сам Фредди Меркьюри как-то упомянул, что это просто рифмованная чепуха. И все-таки по многим опросам и по мнению многих критиков «Bohemian Rhapsody» считается лучшим синглом всех времен²². После своего выхода песня продержалась на первом месте в топе 9 недель, что является феноменальным для песни, которой «никогда не быть хитом». Однако, в Америке такой популярной эта песня не была. Самый ее высокий результат – 2 недели на втором месте. Журналист Энтони Де Кёртис из журнала «Rolling Stone» объяснил это тем, что "Песня является квинтэссенцией всего того, что вообще не работает в Америке"²³. Критики в основном тоже не оценили работу «Queen» по достоинству. Однако стоит заметить, что критики вообще недолго любили «Queen», что бы те ни делали.

Видео для «Bohemian Rhapsody» несмотря на все свое новаторство, тоже содержало сцены концертной записи. Балладная часть представляет собой просто выступление музыкантов на сцене в полумраке, но «оперная» часть полна видеоэффектов. В целом, в этой части музыканты поют на черном фоне. Там используется и наложение кадров, и разложение кадра призмой, и

²² All The Number 1 Singles
http://www.officialcharts.com/chart-news/all-the-number-1-singles_7931/#1970s

Дата обращения: 5.04.2017

²³ The Story of Bohemian Rhapsody (2004)
<http://www.imdb.com/title/tt0438465/>

Дата обращения: 3.04.2017

копирование изображения, и цветковые фильтры. А в хард-роковой части нас снова возвращает на сцену, но только сейчас там много яркого цвета и дыма. Такой подход к видео сделал эту сферу музыкального бизнеса более значимой, а зачастую и определяющей. Сейчас очень распространена стратегия, когда снимают действительно цепляющий видеоклип и песня становится популярной только потому, что людям нравится клип на нее. В 1975 году, еще до эпохи музыкального телевидения, «Queen» показали возможности музыкального видео, сразу же поставив высокую планку для этого формата. Конечно, это был не самый первый видеоклип, как многие любят говорить, но никакое другое видео не смогло совершить революцию в музыкальном бизнесе, показав еще один способ популяризации рок-музыки (в данном случае).

Упадок музыкальной составляющей рок-культуры в конце 70-х сопровождал развитию музыкальных видео. В это время возникает движение нью вейв (новая волна), которое с одной стороны считается рок-жанром, с другой – не имеет с роком ничего общего. Нью вейв – это просто смесь всего, что было до 1980-х. Многие группы начинали как панки, но в основном они все ушли в электронное и синтезаторное звучание. Самые известные из них: «Depeche Mode», «Blondie», «Devo», «Joy Division», «Culture Club» и многие другие, чаще всего известные широкой публике по какой-нибудь своей одной песне. Однако эти группы раскрутились в основном благодаря своим видео. 1 августа 1981 года происходит революция и в телевидении, и в музыке. Запустился MTV ²⁴. Сама идея существования канала, который бы круглосуточно показывал музыкальные видео, долгое время всем казалась абсурдом. Зачем смотреть музыку, если ее нужно слушать? Ответом на этот вопрос послужил первый видеоклип, который показали на новом канале: «Video Killed the Radio Star» группы «The Bugglers». Целевой аудиторией канала во время запуска считались young adults (20-40 лет), а основной

²⁴ Tannenbaum R., Marks C. I Want My MTV: The Uncensored Story of the Music Video Revolution. Plume, 2012. P. 33.

транслируемой музыкой был рок. К тому времени с 1975 года набралось вполне приличное количество музыкальных видео, чтобы их можно было взять за основу контента канала. В 1981 году уже главенствовал нью вейв, хотя уже к 1985 году трон у нью вейва отнимет тяжелый рок со своими разновидностями. При просмотре списка первых видеоклипов²⁵, которые были показаны на MTV, с трудом можно найти знакомое имя. Конечно, там есть такие гиганты, как Род Стюарт (его там даже больше всех), Дэвид Боуи, Фил Коллинз и еще несколько имен. Тем не менее из 208 показанных клипов всего лишь около четверти знакомы современному зрителю. Кстати, законодателей моды на видеоклипы «Queen» в этом списке тоже нет. А первое видео, которое было запрещено к показу на MTV был клип «Body Language» тех же самых «Queen» в 1982 году. Как ни странно, но у этой группы регулярно были проблемы с тем, чтобы пробиться в эфир MTV.

Формат MTV представлял собой видеоверсию радиостанций. Сначала была только круглосуточная ротация видеоклипов. Затем появился чарт «Top 20 Video Countdown», своя музыкальная премия, развлекательные программы при участии исполнителей и, конечно, сотни подражателей. Но самое главное, что благодаря MTV музыкальные видео стали меняться в лучшую сторону. Популярными стали постановочные видео, со сценарием, даже моралью. Некоторые кинорежиссеры начинали свою карьеру с клипов для MTV. И среди них есть гениальный Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая» и др.). Он же является режиссером инновационных видео «Vogue» Мадонны и «Freedom'90» Джорджа Майкла. Подъем этой ветви видео- или музыкальной индустрии привел к тому, что возникла большая конкуренция. Следствием конкуренции явился рост качества контента и его креативности. В 80-е музыка стала несколько безликой даже у гигантов рок-жанра. В то же время их видеоклипы до сих пор вызывают восторг. Например, глубокомысленный

²⁵ List of first music videos aired on MTV
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_first_music_videos_aired_on_MTV
 Дата обращения: 7.04.2017

и многослойный клип Дэвида Боуи «Let's Dance»²⁶ (1983) или новаторский в области технологий (опять) «A Kind of Magic» (1985), продукт сотрудничества Walt Disney Corporation и «Queen».

В эпоху телевидения постоянное присутствие музыки в этой отрасли стало решающей вехой в маркетинговых средствах музыкальной индустрии. Я уже упомянула о том, что музыкальные видео стали буквально проталкивать песню вверх по чартам. В настоящее время, когда музыкальное телевидение едва ли существует, тоже сохраняется такая тенденция. Когда у исполнителя готовится новый альбом, примерно за месяц до его релиза выходит сингл. Чаще всего его презентуют сразу с помощью видео, которое публикуется на официальном канале исполнителя в YouTube. А все эти просмотры потом суммируются вместе с прослушиванием песен, чтобы определить место трека в чартах.

Сейчас на MTV уже нет музыки. Там идут только реалити-шоу разного свойства. В России вообще уже нет MTV. В 2010 году группа «The Limousines» выпустила сингл со справедливым названием «Internet Killed the Video Star». Сейчас у слушателя больше свободы выбора. Есть много инди-групп, которые прославились самостоятельно, без продюсеров и менеджеров. Раньше группам и исполнителям всегда нужно было находить человека, который бы их «открыл» и показал всему миру. Так было со всеми, начиная с «битлов». Сейчас можно обойтись без посредников и найти свою аудиторию самостоятельно.

У настоящего времени есть свои рок-гиганты, современные, которые в музыкальной индустрии в среднем около 10 лет. Увы, извечная проблема популярных музыкантов в любое время начинается с того момента, когда они начинают служить и угождать собственной публике, изменяя свой музыкальный стиль до неузнаваемости. Никто не говорит, что эти песни ужасны сами по себе. Просто, как говорят поклонники рока, группа

²⁶ Cateforis T. The Rock History Reader. New York: Taylor & Francis Group, LLC, 2007. P. 215.

«опопсела» и роком такие песни никак нельзя. История рока представляет собой волнообразную кривую²⁷, где ее самые низкие ее точки – это рок в чистом виде, а верхние – отход от его истоков, что являет собой коммерциализацию или чрезмерное взаимодействие с другими стилями. Что касается нынешнего времени, то сейчас как раз началась волна возвращения к истокам. Слащавое, «попсовое» звучание, которое главенствовало в популярной музыке с конца 1990-х, больше не в моде и не радует слух современного слушателя. Эти тенденции колоссально влияли на рок-музыку. Сейчас рок возвращается «back to basis» (назад к истокам), и в первую очередь это связано с тем, что несколько знаковых рок-групп выпустили вполне достойные альбомы. Среди них: «Radiohead», «Muse», «Red Hot Chili Peppers», «Marilyn Manson», и уже упомянутый Дэвид Боуи.

В то же время, огромное влияние рока постоянно испытывает на себе и поп-музыка. Некоторые поп-звезды (Леди Гага – самый яркий пример) пишут тексты самостоятельно, что изначально являлось элементом рок-культуры. Все песни массового производства содержат хук – элемент, цель которого цеплять слушателя. На мой взгляд, это потомок гитарного риффа, которые стали особенно популярны благодаря творчеству «Led Zeppelin». Но самое главное – это та энергия, с которой люди уходят после рок-концерта. Тот самый драйв, который когда-то позволил прославиться «The Beatles». Джон Сибрук, говоря о поп-музыке рубежа 2010 года, пишет: «В некоторых треках на радио определенно прослеживалась энергетика рока, и я добросовестно отмечал каждое место, где я ее видел. Ударные в *Since You Been Gone* Келли Кларксон. Рифф в начале *I Kissed a Girl* Кэти Перри. Причудливые гитарные завывания из 80-х в *Tik Tok* Кеши, только исполненные не на гитаре. Эти песни – музыкальные химеры, душа диско в

²⁷ Такая идея есть у Сырова, только он не учитывает коммерциализацию, как причину возврата к истокам.

Сыров В. Н. Стилевые метаморфозы рока или путь к «третьей» музыке. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 1997. С. 33.

теле рока»²⁸. Рок (так или иначе) сейчас присутствует повсеместно. Его аудитория – это любой, кто вообще слушает музыку.

Вместе с тем, с начала 1980-х годов ведется противостояние под названием «Рокизм против поптимизма»²⁹ (Rockism against poptism). Рокисты считают, что настоящий рок закончился после панка, загоняя, таким образом, его в очень узкие стилистические рамки. Они возводят в культ как настоящих легенд рока, так и всеми забытого какого-нибудь андеграундного автора. Их убеждения полны противоречий, но все-таки одна черта едина для всех рокистов – рок не может быть плохим. А если такое все-таки случается, то это не рок, а поп-музыка. Очевидно, что поптимисты им противостоят. Они обвиняют рокистов в том, что они пытаются подогнать новых исполнителей, под уже устаревшие стандарты. Как следствие, поптимисты считают, что одинаково слушать можно и «Sex Pistols», и Кристину Агилеру. Массы далеко не сразу поспевают за новыми тенденциями в искусстве, но все-таки рано или поздно это случается. Поэтому мне кажется нелепым, что сторонники рокизма, спустя почти сорок лет после возникновения этого течения, все еще не могут буквально расслышать новые тенденции в роке.

В начале работы я упомянула, что в нынешнем десятилетии субкультур в общепринятом смысле этого слова больше не наблюдается. Это не значит, что люди вообще больше не объединяются под предлогом музыкальных предпочтений. Но сейчас речь может идти только о фандомах, сообществах фанатов того или иного исполнителя (фильма, актера, писателя, книги и т.п.). Однако это нельзя назвать субкультурой. У таких сообществ нет своей идеологии, только предпочтения, которые чаще всего проявляются в виде значков, футболок и татуировок. В какой-то момент рок перестал быть явлением контркультурным и стал панкультурным. Музыкальные

²⁸ Сибрук Дж. Машина песен. Внутри фабрики хитов. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 15.

²⁹ A Critique of the Rockist v. Poptimist Paradigm

<http://www.popmatters.com/column/196122-no-apologies-a-critique-of-the-rockist-v.-poptimist-paradigm/>

Дата обращения: 27.04.2017

предпочтения далеко не всегда выражают социальное положение слушателя или его географию. Благодаря Интернету найти единомышленников не составляет труда, но общение таких единомышленников сводится к фандомным шуткам, которые поймут только его участники, обсуждение новостей, связанных с фандомом или непосредственное обсуждение объекта их обожания. И как мы видим, то, чем так сильно привлекал рок социологов, больше не существует. Сообщества стали более мелкой социальной единицей и больше не зависят от музыки напрямую. Теперь, когда рок освободился от клейма социального феномена, он должен рассматриваться только как музыка.

Глава 2. Рок как предмет изучения в вузах.

Серьезное отношение к року как самодостаточной музыке, а не развлекательному средству для молодежи, появилось благодаря музыкальным критикам и журналистам в 1960 – 1970-е годы. Конечно же, первый материал был о концерте «The Beatles» в 1964 году. Журналисты «Rolling Stone» и «Cream» в попытках доказать, что популярная музыка достойна изучения, создают основу для музыкальной журналистики. То есть сама идея критики популярной музыки приравнивает ее к тому, какая музыка критиковалась до этого – академическая. В 1968 году состоялся Тэнглвудский симпозиум (Tanglewood Symposium), результатом которого стала декларация, где основным пунктом было: «В учебном плане должна быть музыка всех эпох, стилей, форм и культур. Музыкальный репертуар должен быть расширен и включать в себя музыку нашего времени во всем своем богатом разнообразии, в том числе: современную популярную подростковую музыку и авангард, американскую народную музыку и музыку других культур» (Music of all periods, styles, forms, and cultures belongs in the curriculum. The musical repertory should be expanded to involve music of our time in its rich variety, including currently popular teenage music and avant-garde music, American folk music, and the music of other cultures.³⁰) Тем не менее, несмотря на то, что с тех пор прошло почти 50 лет, эти основы музыкального образования только внедряются в учебные заведения разного уровня.

Итак, я выбрала 2 университета из Великобритании и 1 из США, где уже на протяжении некоторого времени существует программа Popular Music Studies. Сразу хочу прояснить, что поскольку рок-музыка является частью популярной музыки, то на данный момент она изучается только как ее разновидность, следовательно на программах, которые посвящены изучению популярной музыки в целом. При выборе университетов, в первую очередь, я

³⁰ Choate R. A. Documentary Report of the Tanglewood Symposium. Washington, D.C.: Music Educators National Conference, 1968.

руководствовалась критериями репрезентативности университетов и объемом образовательной программы. Для меня так же было важно, чтобы выбранные университеты были основаны примерно в одно время (не позже XIX века) и чтобы они предлагали разные варианты освоения программы Popular Music Studies. Так, я выбрала из США CCNY – City College of New York (Городской колледж Нью-Йорка), который является колледжем City University of New York (Городской университет Нью-Йорка), а из Великобритании – Goldsmiths University of London (Голдсмитс, Университет Лондона) и University of Liverpool (Ливерпульский университет).

2.1 Городской колледж Нью-Йорка

Городской колледж Нью-Йорка³¹ (CCNY) изначально был независимым учебным учреждением, а основан был в 1847 году. Колледж был задуман как место, где дети иммигрантов и дети из семей небольшого достатка могли получить высшее образование. Следовательно, это был эксперимент, в ходе которого высшее образование стало бы доступно каждому. Эксперимент показал свой успех даже еще на самых первых стадиях. Более того, это стало одним из самых успешных демократических проектов США. Особенно разница заметна при сопоставлении частных колледжей того времени с CCNY, который тогда назывался Свободной Академией (The Free Academy). Частные колледжи представляли привилегированную верхушку общества с консервативными или даже снобистскими настроениями. В Свободной Академии же царила толерантная атмосфера по отношению ко всем студентам. Разнообразие учащихся – было залогом успеха этого эксперимента. Позже Свободная Академия была переименована в Городской колледж Нью-Йорка и стала первым колледжем Городского университета Нью-Йорка. После Первой мировой войны CCNY стал оплотом для евреев-студентов и преподавателей, поскольку университеты Лиги плюща

³¹ The City College of New York
<https://www.ccny.cuny.edu>
 Дата обращения: 13.04.2017

дискриминировали их. В 1930-м году в колледж допустили девушек, в 1951 году у университета не было никаких ограничений для студентов, хотя на деле и были некоторые сложности. За всю свою историю CCNY всегда был пристанищем для тех, кому закрыта дорога в частные университеты. Вместе с тем, CUNY – самый крупный городской университет в США, занимает неплохие места в национальных списках лучших университетов³² и среди своих выпускников имеет множество выдающихся личностей и даже лауреатов Нобелевской премии³³. Именно поэтому CCNY часто называют «гарвардом для пролетариата». На данный момент CUNY занимает первое место по расовому разнообразию студентов, что прекрасно видно по статистике³⁴ за 2016 год. Таким образом, CCNY мне показался прекрасным примером демократичного образования, где поощряется разнообразие студентов. Может быть, с образовательными программами колледжа будет такая же ситуация?

Программа Popular Music Studies³⁵ принадлежит отделению/кафедре музыки (Music Department), которая предлагает две степени по окончании обучения: B.A. in Music (Bachelor of Arts) или бакалавр искусств и B.F.A. (Bachelor of Fine Arts) по разным направлениям подготовки, что можно перевести как бакалавр изящных искусств. Степень бакалавра изящных искусств не считается более престижной, но все-таки ставится выше степени бакалавра искусств, поскольку для получения этой степени необходимо уделить большее количество часов изучению профильных курсов. Таким образом, соотношение профильных и общеобразовательных курсов для

³² Academic Ranking of World Universities 2016
<http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2016/USA.html>

Дата обращения: 7.04.2017

³³ Notable Alumni // Media Kit
<https://www.ccny.cuny.edu/iac/media-kit>

Дата обращения: 7.04.2017

³⁴ City Facts
<https://www.ccny.cuny.edu/institutionalresearch/cityfacts>

Дата обращения: 7.04.2017

³⁵ Popular Music Studies
<https://www.ccny.cuny.edu/popmusic>

Дата обращения: 7.04.2017

степени В.Ф.А. выглядит как 3:1 соответственно, а для степени В.А. достаточно уделять своей специализации всего треть академических часов.

Степень бакалавра искусств (В.А.) подразумевает более общее изучение музыки и отсутствие специализации как таковой. Основными дисциплинами³⁶ для этих бакалавров являются:

- Теория (Theory) – 4 семестра – 12 кредитов
- Развитие музыкального слуха (Aural Skills) – 4 семестра – 12 кредитов
- История музыки (Music History) – 4 семестра – 12 кредитов
- Класс фортепиано (Keyboards Skill) – 2 семестра – 4 кредита
- Групповое исполнение (Ensemble) – 1 семестр – 2 кредита

Общая нагрузка базовых курсов составляет 42 кредита. Эти же дисциплины являются ядром бакалавриата, поэтому курсы в области этих дисциплин являются обязательными для всех студентов на отделении музыки. Отделение музыки является частью образовательной системы свободных искусств, так что помимо этих курсов студенту необходимо прослушать непрофильные курсы из общего перечня для широты образования. При этом, если студент наберет профильных курсов еще на 18 кредитов, он получит степень бакалавра изящных искусств (В.Ф.А.). В CCNY степень В.Ф.А. можно получить по направлениям «Джазовое исполнение», «Музыка и аудиотехнологии», «Классическое вокальное исполнение», «Классическое инструментальное исполнение». Из этого списка следует, что студенты, изучающие популярную музыку, лишены этой привилегии и могут получить только степень бакалавра искусств. Связано это с тем, что в CCNY вообще нет отдельной степени Popular Music Studies. Программа появилась в 2010 году и еще корректируется. Хотя сейчас и ведутся переговоры³⁷ по

³⁶ Program

<https://www.ccny.cuny.edu/popmusic/program>

Дата обращения: 8.04.2017

³⁷ FAQ and How to apply

<https://www.ccny.cuny.edu/popmusic/faq-and-how-to-apply>

Дата обращения: 17.04.2017

поводу отдельной степени в области популярной музыки, видимо, в ближайшем будущем этого не предвидится. На данный момент программа Popular Music Studies представляет собой набор курсов, то есть траекторию обучения, которая доступна всем студентам отделения музыки вне зависимости от специализации. Причина такого решения заключается в том, что все курсы Popular Music Studies в совокупности требуют больше кредитов, чем степень B.F.A, следовательно программа не вмещается в рамки степени³⁸. А при нынешнем раскладе студент отделения музыки может выбрать абсолютно любые курсы из этого списка не по требованиям своей образовательной программы, а по собственному желанию. В программе Popular Music Studies популярная музыка изучается со всех возможных сторон: есть курсы по менеджменту, есть курсы по музыкальной журналистике, есть курсы по поп-вокалу, есть курсы по блюзовому вокалу, есть курсы о социальном контексте поп-музыки, но самое главное – есть курсы «Rock Analysis» (Анализ рока), «Rock Ensemble» (Рок-исполнение) и «Guitar Ensemble» (Гитарное исполнение).

Программа предлагает несколько практических классов по вокальному и инструментальному исполнению, по работе в студии и по композиции. Все курсы, где не указан конкретный музыкальный стиль, подразумевают обзор всех жанров. Например, курс «Popular Music Composition» (Композиция популярной музыки) предназначен для изучения музыкальных форм и структуры песен разных стилей на практике, то есть рок-композиция в том числе. Что касается курса «Rock Analysis», то на этом курсе студенты, используя всю имеющуюся литературу по теории рока, изучают примеры анализа конкретных песен. Особое внимание уделяется песням конца 1960-х годов и песням 1990-х. Итогом работы становится самостоятельный анализ песни, или даже группы песен, которые можно объединить по какому-либо признаку. Но последнее – для особо амбициозных. Из такого краткого обзора

³⁸ Там же.

курсов программы видно, что благодаря отсутствию степени в популярной музыки, у студентов нет необходимости прослушивать курсы по всем стилям популярной музыки, а сосредоточиться только на том, что им действительно интересно. То же касается и общих курсов по популярной музыке, внутри этого курса студенты могут сосредоточиться на направлении, которое им больше нравится и использовать полученные знания для его изучения, как в упомянутом мною курсе по композиции.

Для поступления на отделение музыки обязательно требуется знание нотной грамоты. В то же время, студентам уже поступившим в CCNY, но не на отделение музыки, предлагается прослушать вступительные курсы по музыкальным дисциплинам, которые дадут студентам минимальную подготовку для освоения программы. Только после этого студенты могут поступить на отделение музыки, без вступительных испытаний, но это касается только студентов В.А.

Как видно, такая система образования весьма демократична, но в то же время, к студентам предъявляются конкретные требования. Так же из списка обязательных дисциплин следует, что студент наравне с тем, что ему нравится, должен получить хоть малейшие основы классического музыкального образования. Плюс ко всему, для изучения популярной музыки используются те же методы, что и для академической музыки, несмотря на их разную природу. Именно из-за разной природы, академическая и популярная музыка должны изучаться разными методами, которые бы соответствовали самой музыке. Об этом пишут в своей статье³⁹ Лиз Пшибыльски и Назим Никнафс: «Изначально педагогическая стратегия разделилась на два направления: изучение содержимого популярной музыки с помощью традиционных методов для ее понимания и анализа и преподавание популярной музыки студентам, которые желают сделать профессиональную карьеру в этом жанре» (pedagogical strategies initially

³⁹ Niknafs N., Przybylski L. Teaching and Learning Popular Music in Higher Education through Interdisciplinary Collaboration: Practice What You Preach// IASPM@Journal, Vol. 5, No. 1, 2015, p 101.

focused on two areas: adding popular music content to traditional classroom methods for music appreciation and analysis, and teaching popular music to students aspiring to professional careers in the genre). То есть ее либо преподают наравне с академической музыкой, пытаюсь вписать ее в классические формы, гармонию и т.п., либо подходят к вопросу практически и учат студентов вокальному или инструментальному исполнению, продюсированию, менеджменту и работе в студии. Еще одной особенностью преподавания популярной музыки должна быть междисциплинарность обучения. В CCNY мы видим, что междисциплинарность на должном уровне отсутствует. И все-таки есть положительная динамика в развитии этой траектории. Самое основное и очевидное междисциплинарное взаимодействие выражено курсом «Music and Politics» (Музыка и политика), хотя он почему-то рекомендуется только музыкальным этнологом. Очевидно этого недостаточно, но стоит отдать должное программе, которая только развивается и регулярно внедряет новые курсы для студентов. Второй положительный момент, это то, что некоторые теоретические моменты студенты познают сразу на практике (изучение структуры песен через композицию). Такой подход более свойственен популярной музыке и я надеюсь, что Popular Music Studies в CCNY будет развиваться в этом направлении.

2.2 Ливерпульский университет

Ливерпульский университет⁴⁰, в первую очередь, заинтересовал меня по самой простой причине: «The Beatles». Я посчитала необходимым узнать, как изучение популярной музыки происходит в том месте, где она зародилась в своем современном виде. Ливерпульский университет был основан в 1881 как общественное учебное заведение, но только в 1903 году он получил свой нынешний статус и название. Университет является участником группы

⁴⁰ University of Liverpool
<https://www.liverpool.ac.uk>
 Дата обращения: 10.04.2017

«Рассел»⁴¹ – группа, состоящая из 24 четырех самых престижных университетов Великобритании, включая Оксфорд и Кембридж. Ливерпульский университет также считается «краснокирпичным»⁴² – один из 6 лучших университетов страны в промышленных городах.

Программа Popular Music Studies была запущена в 1988 году и это была первая образовательная программа в своем роде, что не удивительно для родины «The Beatles». Ливерпульский университет предлагает несколько вариантов степеней для изучения популярной музыки: Popular Music B.A. (Hons), Music B.A. (Hons) и Music and Popular Music B.A. (Hons). Все программы относятся к отделению музыки (Department of Music) и длятся три года. Приставка (Hons) – Honours означает, что вместо 300 кредитов (такая нагрузка положена для обычного бакалавриата), нагрузка будет на 60 кредитов больше. Модули (курсы) всех программ так или иначе могут пересекаться, поэтому я сосредоточусь в первую очередь на том, как учатся студенты Popular Music Studies. Есть несколько вариантов изучения этой программы: Single Honours⁴³ подразумевает, что 100 % нагрузки студента будет состоять из модулей этой программы, Major – 75 % от нагрузки, Joint – 50 % от нагрузки, Minor – 25 % от нагрузки, то есть основная специализация студента будет в другой дисциплине. Обязательных модулей у студентов немного⁴⁴: 4 на первом году обучения (не семестре), и по 1-му на оставшиеся два года. Обязательные модули на 1 курсе:

- Музыка и культура (Music and Culture)
- Popular Music Studies 1

⁴¹ Our Universities

<http://www.russellgroup.ac.uk/about/our-universities/>

Дата обращения: 10.04.2017

⁴² Red-Brick

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/red-brick>

Дата обращения: 11.04.2017

⁴³ Honours Select

<https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/courses/honours-select/>

Дата обращения: 11.04.2017

⁴⁴ См. Приложение А

- Музыка как индустрия (Music As An Industry)

- Теория популярной музыки (Theory for Popular Music)

В программе Ливерпульского университета модули никак не делятся по музыкальным стилям, стили изучаются сразу все вместе. То есть разделение модулей производится не по самому материалу, а по подходам к его изучению. Модуль «Музыка и культура» подразумевает общий обзор подходов к изучению популярной музыки, ее связь с культурой, развитие понятийного аппарата и критического мышления. «Popular Music Studies 1» предлагает студентам изучить историю популярной музыки через ее стилистическое развитие и увидеть связь между культурными, социологическими, политическими, экономическими и технологическими аспектами и развитием популярной музыки, что помогает студентам осознать стилистические особенности направлений в популярной музыке и принципы их возникновения и развития. «Музыка как индустрия» позволяет студентам узнать типы производства музыки, как работают лейблы и звукозаписывающие компании. Модуль «Теория популярной музыки» знакомит студентов с терминологией, которая используется для изучения популярной музыки, с правильной нотацией и развивает музыкальный слух студентов.

На втором году обучения единственным обязательным модулем является «Европейская популярная песня» (European Popular Song). Модуль знакомит студентов со стилистическими и жанровыми особенностями европейской песни в историческом контексте, что создает более полную картину стилей в популярной музыке вообще. А самый последний обязательный модуль это «Продвижение, идентичность и творческий труд» (Promotion, Identity and Creative Labour). На этом модуле студенты учатся стратегиям промоушена и маркетинга в музыке, а так же критическому отношению к популярной музыке, ее особенностям и своему творческому процессу.

Как видно, обязательные курсы не предполагают строгого изучения какого-то одного стиля. Изучение стилей в совокупности их разнообразия предлагает стратегию познания через сравнение. Элективные модули представляют собой в основном практические занятия: игра в группе, композиция, работа в студии, сведение и микширование и работа в соответствующих программах. Плюс к этим модулям, есть еще те, которые расширяют кругозор студента: история академической музыки, музыка со всего мира, формы и способы композиции, музыка Бетховена, музыка после Вагнера, работа в музыкальной индустрии и этот список еще не окончен. Главной особенностью этой программы в Ливерпульском университете является то, что у каждого модуля своя индивидуальная форма экзамена и расчета оценки. Оценка состоит из качества работы на протяжении модуля и итоговой работы. Она зависит от непосредственного содержимого модуля и должна наиболее ярко использовать полученные навыки во время его изучения. Ее формами могут быть: курсовая работа, эссе, тест, сольный концерт, композиция, техническое портфолио, презентация или непосредственно экзамен. Стоит также отметить, что на итоговую оценку работа на занятиях и итоговое задание влияют по-разному. У каждого модуля есть своя формула, по которой на оценку может влиять на 75 % итоговое задание и на 25 % работа на занятиях. Может быть такое, что на оценку влияет только итоговая работа, а может быть и наоборот. Поход к преподаванию модулей тоже разный и тоже зависит от его содержимого. Есть лекции, есть семинары, есть личные консультации, есть мастерская, проводятся мастер классы и т.п. Все описанное делает каждый модуль уникальным, а небольшое количество обязательных модулей, позволяет студентам изучать те аспекты популярной музыки, которые им интересны. Методика изучения популярной музыки в целом через призму только теории, или только истории, или только работы в студии и т.д. мне кажется логичной. То есть студент может изучать рок-музыку на фоне поп-музыки, джаза или какой угодно другой и при сравнении с ней увидеть особенности рока ярче.

Для поступления на программу⁴⁵ Popular Music Studies в Ливерпульском университете не нужно классическое музыкальное образование. Однако те, кто хочет заниматься музыкальной практикой должны продемонстрировать свой навык, который был бы равнозначен 7 уровню (из 8) международного сертификата ABRSM или Rock School.

2.3 Голдсмитс, университет Лондона

Голдсмитс⁴⁶ был основан в 1891 году как Goldsmiths' Technical and Recreative Institute (Технический институт), но в 1904 году стал колледжем Лондонского университета и его специализацией по данный момент являются гуманитарные и общественные науки и искусства. В 2006 году в целях ребрендинга Голдсмитский колледж стал просто Голдсмитсом. Каждый год Голдсмитс занимает места в пределах 60 в списках⁴⁷ самых лучших университетов Великобритании.

Программа Popular Music Studies основана в 2004 году для бакалавров, и в 2011 для магистров. Голдсмитс предлагает несколько степеней в области популярной музыки: BMus (Hons) Popular Music (Бакалавр музыки в области популярной музыки), MMus in Popular Music (Магистр музыки в области популярной музыки) и M.A. in Music (Popular Music Research) (Магистр искусств в музыке (Исследования популярной музыки)). Программа относится к отделению музыки (Department of Music) и длится для бакалавра 3 года, для магистра – 1 год.

Выпускниками программы Popular Music Studies стали несколько известных музыкантов и исполнителей, среди них Katy B и Джеймс Блейк. У программы есть свой лейбл «NX Records», который помогает студентам

⁴⁵ Entry Requirements

<https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/courses/popular-music-ba-hons/entry-requirements/>

Дата обращения 12.04.2017

⁴⁶ Goldsmiths, University of London

<http://www.gold.ac.uk>

Дата обращения: 12.04.2017

⁴⁷ University League Tables 2018

<https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings>

Дата обращения: 12.04.2017

продвигать свои работы на международной сцене. У отделения музыки есть свои ежегодные фестивали разной направленности, а сама программа тесно связана с влиятельными людьми в музыкальной сфере, которые регулярно выступают с лекциями, мастер-классами и т.п. Плюс ко всему, отделение музыки Голдсмита одно из самых больших⁴⁸ среди университетов страны. Таким образом, мы видим, что у студентов действительно много возможностей реализовать себя в карьере исполнителя, однако это мало говорит о теоритической части или о содержимом и методах программы.

Обязательных модулей⁴⁹ совсем немного. Они есть только на 1 году обучения и считаются ядром программы, то есть дают необходимые знания и навыки для специализации в популярной музыке. Это:

- Народная и городская музыка (Folk and Urban Musics) – 2 семестра
- Контексты популярной музыки (Popular Music Contexts) – 1 семестр
- Практика популярной музыки (Practical Popular Music Studies) – 2 семестра
- Подходы к современной музыке (Approaches to Contemporary Music) – 1 семестр
- Музыкальные технологии (Creative Music Technology) – 2 семестра
- История популярной музыки (Popular Music History) – 1 семестр

Из вышеперечисленного следует, что студентам с начала обучения задается база по разным направлениям изучения популярной музыки и ее практики. Модули делятся не по стилям, а по подходам к взаимодействию с музыкой: либо практический подход, либо междисциплинарный теоретический. В то же время есть всего один элективный модуль, который сосредотачивается на музыкальной специфике стилей популярной музыки – «Нарратив, репрезентация и популярная песня» (Narrative, Representation and

⁴⁸ BMus (Hons) Popular Music
<http://www.gold.ac.uk/ug/bmus-popular-music/>

Дата обращения: 13.04.2017

⁴⁹ См. Приложение Б

Popular Song), хотя главное значение все равно придается лирике песен. Все модули так или иначе сосредоточены вокруг практики: сочинение песен, композиция, аранжировка, музыкальные или звуковые технологии, продюсирование, и непосредственно исполнение. Несмотря на некоторую однобокость методов, с каждым годом обучения у студентов больше свободы (в Голдсмитсе этим очень гордятся), они сосредотачиваются на том, что им интересно и создают индивидуальный план обучения. В Голдсмитсе активно применяется метод обучения DIWO (Do It With Others). Он подразумевает, что обучение стенами аудиторий не ограничивается, и студенты совершенствуют свои знания и навыки при взаимодействии друг с другом. В основном это применяется для совершенствования навыка игры на инструменте или использования технологий. Студентам предоставляются площадки для экспериментирования со звуком или джем-сешн. Одним из основных стилей, на который студенты сосредотачивают свое внимания является как раз рок. Вместе с тем, итоговые задания для модулей несколько однообразны: эссе объемом 3000 знаков или сольное исполнение, или групповое, или собственное нотированное сочинение, или записанное в студии, или импровизация. Более того, на официальном сайте содержится весьма показательное высказывание о педагогических методах университета: «Основанные в 21 веке, наши программы представляют собой сплетение академических и практических подходов к обучению» (Firmly rooted in the 21st century, our programmes entwine academic with practice-based study)⁵⁰. Оба этих подхода ошибочны, с этим так или иначе согласны все исследователи данной темы, и я уже объясняла, почему это так. Конечно, если студентов интересует в первую очередь практический аспект популярной музыки, Голдсмитс – прекрасный выбор, но там студент не узнает насколько широка и многослойна популярная музыка.

⁵⁰BMus (Hons) Popular Music
<http://www.gold.ac.uk/ug/bmus-popular-music/>
 Дата обращения: 13.04.2017

То же касается и магистратуры. Для получения степени MMus in Popular Music необходимо изучить курсы⁵¹:

- Критическое музыковедение и популярная музыка (Critical Musicology and Popular Music)
- Композиция (Popular Music Composition)
- Проект (Popular Music Project)

Единственное функциональное отличие модулей бакалавриата от магистратуры заключается в том, что в магистратуре уделяется большее внимание теоретическим и критическим дискуссиям вокруг популярной музыки. Основной акцент все равно приходится на практические навыки: исполнительская практика, музыкальные технологии, менеджмент, композиция и работа в студии. Для степени M.A. in Music (Popular Music Research) фокус обучения смещается на музыковедческий подход. Основными модулями являются⁵²:

- Критическое музыковедение и популярная музыка (Critical Musicology and Popular Music)
- Популярная музыка и ее критика (Popular Music and its Critics)

Другие модули в основном тоже сосредоточены вокруг полемики о популярной музыке, ее философии, ее значении, ее интерпретации и подходах к ее изучению. В то же время, это не значит, что в этой программе нет практических занятий.

Для поступления на бакалавриат⁵³ Голдсмита музыкальное образование необязательно, но предпочтительно. На мой взгляд, это означает, что на практике возможность поступить без музыкальной подготовки стремится к нулю, учитывая какое внимание там уделяется практическим навыкам. Тем не менее, здесь все же присутствует междисциплинарный подход в виде

⁵¹ См. Приложение В

⁵² См. Приложение Г

⁵³ Entry Requirements

<http://www.gold.ac.uk/ug/bmus-popular-music/>

Дата обращения: 13.04.2017

изучения музыки с помощью других предметов. Такими являются социология, антропология, политология, философия и этнография. В то время, как другие науки используются для изучения музыки, сама музыка не используется как средство познания. А ведь междисциплинарность подразумевает именно обоюдостороннее взаимодействие. Студенты-бакалавры могут выбрать два модуля с другой программы, но это все равно не будет эффективным, поскольку они не получают достаточных музыковедческих знаний о популярной музыке, чтобы применить их для изучения других предметов.

2.4 Образовательный концепт и его реализация: опыт сопоставления программ университетов

	CCNY	Ливерпульский университет	Голдсмитс		
Год основания университета	1847	1881	1891		
Год основания программы/траектории	2010 (бакалавриат)	1988 (бакалавриат)	2004 (бакалавриат) 2011 (магистратура)		
Присуждаемые степени	B.A. in Music	B.A. in Popular Music (B.A. in Music and Popular Music)	B.M. in Popular Music	M.M. in Popular Music	M.A. in Music (Popular Music Research)
Количество курсов/модулей	35	40	42	13	13
Обязательных	5	6	6	3	3
Практических	20	15	21	6	2
Теоретических	15	25	21	6	10

Таблица 1 – Основные параметры образовательных программ.

Для сопоставления этих образовательных программ удобней всего представить их данные в виде таблицы, где указаны основные характеристики программ, используемые для их сравнения (далее – таблица).

Итак, я рассмотрела три разных варианта понимания программы популярной музыки. Самой первой в мире и, следовательно, самой старшей является программа у Ливерпульского университета. Созданная в 1988 году, она первая задействовала положения, написанные в Тэнглвудской декларации. Несмотря на примерно одинаковое время появления Ливерпульского университета и Голдсмита, во втором программа появилась аж только в 2004 году. Скорее всего, это произошло на волне появления этих программ во многих университетах Великобритании, она началась в 2003 году⁵⁴. Но несмотря на свою популярность, Popular Music Studies в Голдсмитсе далеко не идеальна. Американский «Гарвард для пролетариата» (CCNY) запустил свою пока еще не совсем программу в 2010 году. С тех пор прошло 7 лет, и я думаю, что назвать это экспериментом уже нельзя. Курсы этого направления пользуются спросом и действительно идет обсуждение по составлению отдельной программы, как мне подтвердил координатор Popular Music Studies в CCNY Джонатан Пислак. Я искренне надеюсь, что эти переговоры приведут к положительному результату, потому что такая программа необходима такому крупному и при этом не частному, а публичному университету.

Пока в CCNY обсуждают необходимость степени в области популярной музыки, в Голдсмитсе предлагают не просто степени бакалавра и магистра, но и еще пару вариантов изучения популярной музыки. Напоминаю (см. таблицу), что в Голдсмитсе бакалавры получают степень бакалавра музыки в области популярной музыки, магистры – магистр музыки в области популярной музыки, магистр искусств в музыке (Исследования популярной музыки), а также магистр музыки в области современной музыки. Последнюю я еще не упоминала. Современная музыка в Голдсмитсе делится на академическую и популярную. Следовательно, магистры этой программы изучают и ту, и другую, хотя большая часть модулей все-таки приходится на

⁵⁴ Niknafs N., Przybylski L. Teaching and Learning Popular Music in Higher Education through Interdisciplinary Collaboration: Practice What You Preach// IASPM@Journal, Vol. 5, No. 1, 2015, p 103.

академическую музыку. Однако так как в названии этой программы не фигурирует словосочетание «популярная музыка», я решила не учитывать ее в своем исследовании. В Ливерпульском университете есть похожая ситуация, я уже упоминала, что наравне с бакалавром искусств в области популярной музыки, предлагается степень в области музыки и популярной музыки. Такой вариант является гибридом классического музыкального образования и программы Popular Music Studies. Стоит отметить, что распределение академических часов распределяется 50 на 50. Таким образом, всего, Голдсмитс предлагает 3 степени (1 – бакалавриат и 2 – магистратура) в области популярной музыки, Ливерпульский университет – 2 варианта бакалавриата, но стоит учесть, что еще есть три варианта совмещения этой программы с другими, а CCNY пока только готовится к этому.

Теперь необходимо рассмотреть возможности студентов в области выбора курсов и модулей в этих университетах. Несмотря на то, что руководство CCNY отсутствие программы аргументирует тем, что колледж предлагает чрезмерно большое количество курсов в области популярной музыки, то есть больше, чем того требует программа бакалавриата, этих курсов всего около 35⁵⁵. В то время как, Ливерпульский университет предлагает 40 модулей⁵⁶, а Голдсмитс – 42⁵⁷. Эти данные лучше всего изображены в таблице. Из 35 курсов в CCNY 20 связаны с практическими навыками, в основном исполнительскими, из 42 в Голдсмитсе – таких модулей 21, а в Ливерпуле из 40 – 15 так или иначе связаны с практикой. Большинство курсов в CCNY связаны с историей популярной музыки или общим обзором направлений. В Голдсмитсе – большинство модулей тоже направлено на исторический подход, также в целом обучение нацелено на широту знаний студентов, а не их глубину. Хотя глядя даже на количество практических модулей (21), можно предположить (и это будет правильным),

⁵⁵ См. Приложение Д

⁵⁶ См. Приложение А

⁵⁷ См. Приложение Б

что они варьируются и по широте знаний, и по глубине. А в Ливерпуле, где практических модулей меньше всех – 15, модули нацелены на углубление в предмет изучения за счет аналитического подхода, а не исторического.

Я уже оценила педагогические методики всех трех университетов, но считаю необходимым еще раз их обобщить. В CCNY преобладает изучение теории через практику. Это удобный подход, он избавляет от большого количества ненужных лекций и семинаров, которые в данных дисциплинах порой бессмысленны. Популярная музыка сама несет в себе методики обучения, они могут быть разными для каждого курса, но естественными для популярной музыки в целом. В CCNY не развита междисциплинарность, несмотря на систему либерального образования, и преобладает метод DIWO (Do It With Others), что хорошо, но этого недостаточно. Для зачисления на отделение музыки, требуется музыкальная грамотность, что идет вразрез с установками популярной музыки или, тем более, рок-музыки. Следовательно, Popular Music Studies в CCNY не в полной мере отвечают духу популярной музыки и ее культурным основам, ведь система образования в области популярной музыки должна вырасти из самой популярной музыки. В данном университете мы этого не наблюдаем.

Голдсмитс идеальное место для получения практических навыков игры на инструментах в разных стилях, звуковой обработки треков и менеджмента. Эти модули рассчитаны на подход DIY (Do It Yourself), который подразумевает, что каждый студент использует свои методы для изучения, которые работают. Это свойственно популярной музыке, более того, корни такого подхода лежат в панке. Вместе с этой методикой широко используется DIWO. Полагаю, в этом и кроется успех выпускников Голдсмитса, которые становятся либо прекрасными исполнителями, либо музыкантами, либо менеджерами. Для приобретения практических навыков в Голдсмитсе царит нужная атмосфера, которая сразу втягивает студентов в мир популярной музыки и ее производства. В то же время, там совсем мало перспектив для академического развития этой темы. Я уже приводила

выдержку из официального сайта, где говорится о сплетении академических и практических подходов к обучению. Такой подход неэффективен. Пытаться впихнуть программу Popular Music Studies в систему классического музыкального образования равносильно впикиванию треугольника в круглое отверстие. Более того, у человека без музыкального образования почти нет шансов зачислиться на эту программу, что не согласовывается с принципами популярной музыки.

Ливерпульский университет предлагает, на мой взгляд, самое оптимальное соотношение практических и теоретических модулей. Стоит отметить, что изучение практических модулей необязательно, но это ни в коем случае не должно останавливать студента от участия в группах, конкурсах или фестивалях. Активно применяются методы и DIY, и DIWO в теоретических модулях. Например, студентам предлагается найти собственный способ анализа⁵⁸ музыкального материала, который бы помог выработать критическое мышление. А благодаря тому, что на программе учатся студенты с разным музыкальным опытом и бэкграундом, легко активизируется методика DIWO, вследствие которой студенты учатся друг у друга. И как я уже писала, вариант итогового задания в конце каждого модуля подбирается индивидуально к каждому модулю. Таким образом, кажется, что программа Ливерпульского университета максимально выжимает из самой популярной музыки все, что та может дать. Все-таки эта программа тоже не идеальна.

Согласно последним исследованиям⁵⁹, идеальной стратегией обучения в области популярной музыки является Improvisatory Integrative Learning (Импровизационное интегрированное обучение). Стратегия подразумевает максимальную междисциплинарность, заимствование неформальных

⁵⁸ Overview

<https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/courses/popular-music-ba-hons/overview/>

Дата обращения: 13.04.2017

⁵⁹ Niknafs N., Przybylski L. Teaching and Learning Popular Music in Higher Education through Interdisciplinary Collaboration: Practice What You Preach// IASPM@Journal, Vol. 5, No. 1, 2015, p 106.

обучающих практик и свободные, то есть не конечные, инструкции к выполнению. По факту, студент берет свое обучение полностью под свой контроль. Но пока такая практика еще нигде не применяется.

Что касается изучения популярной и рок-музыки вне стен университетов, то существует Международная ассоциация изучения популярной музыки (International Association for the Study of Popular Music⁶⁰), которая была основана в 1981 году и официальным офисом которой является Ливерпульский университет. У нее есть несколько подразделений по странам, сейчас их 14. Эта ассоциация выпускает множество книг по соответствующей тематике, устраивает конференции на базе университетов, где есть программа Popular Music Studies, и публикует свой журнал⁶¹. И на данный момент, это один из малочисленных источников, где исследуются описанные мной проблемы музыкального образования в университетах. В их публикациях большое внимание уделяется рок-музыке, но в основном за счет рок-исполнителей. То есть статьи зачастую посвящены специфике какого-либо исполнителя, а не стиля, явления и т.п.

Наряду с «IASPM Journal» существует журнал «Rock Music Studies»⁶². Этот журнал действительно специализируется строго на рок-музыке, но вместе с тем он охватывает огромное количество тем: от «Pussy Riot» до анализа текстов «The Beatles». Он основан всего лишь в 2014 году, а количество просмотров статей на сайте варьируется от 600 до 2500.

⁶⁰Welcome to IASPM
<http://www.iaspm.net/welcome/>

Дата обращения: 20.04.2017

⁶¹IASPM@Journal
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal

Дата обращения: 20.04.2017

⁶²Rock Music Studies
<http://www.tandfonline.com/loi/rms20>

Дата обращения: 20.04.2017

Заключение

Существование независимого журнала, специализирующегося на рок-музыке отдельно от популярной музыки вообще, толкает меня на мысль, что в образовании должно произойти такое же обособление. Для программы бакалавриата вполне логично совместное изучение стилей популярной музыки. На фоне сравнения друг с другом у них ярче выделяются их специфические особенности. Однако для магистратуры необходима более узкая специализация, то есть по стилям. Следовательно, у магистратуры должна быть программа *Rock Music Studies*. Я уверена, что рок-музыка может предоставить достаточно образовательного контента и тем для исследований, чтобы только на ее основе создать полноценную программу. Вместе с тем, нельзя допустить того, чтобы при ее изучении использовались классические методы. Изучение популярной музыки, как академической подразумевает наличие одинаковых выразительных средств. То есть студенты будут пытаться услышать в популярной музыке то, что они слышат в академической. Это возможно, но не нужно. Действительно, и в той, в другой можно воплотить одну и ту же мысль, одни и те же чувства; и в той, и в другой используется для этого один и тот же художественный материал – звук. Вместе с тем, у них разные средства выразительности и разные формы. Это аналогично сопоставлению поэзии и прозы. Можно выразить одно и то же чувство, донести одну и ту же мысль с помощью как стихов, так и прозы. У них тоже один материал – слово. И тем не менее, поэзия изучается отдельно от прозы, ей занимается новая наука поэтика, потому что проза и поэзия подразумевают разные формы и художественные приемы. Такое же разделение необходимо и музыке. На мой взгляд, необходима самостоятельная музыковедческая школа, которая бы вывела науку о популярной музыке на новый, серьезный уровень, опустив эмблему социального феномена.

Я надеюсь, что мое исследование будет полезным, для всех, кто заинтересован в рок-музыке как предмете изучения и тоже хочет вывести

исследования рок-музыки на уровень академических штудий. Мне было бы очень приятно знать, что моя работа оказалась информативной как для апологетов и поклонников рок-культуры, так и для преподавателей-музыкантов, которые хотят включить или уже включили популярную и рок-музыку в программу своих курсов. И я искренне надеюсь, что моя работа поможет преподавателям повысить эффективность обучения и заинтересованность студентов.

Список литературы

1. Бондаренко В. В. Дроздов Ю. В. История рок-музыки: Европа, Америка, Австралия. Минск: Амалфея, 1997. 176 с.
2. Козлов А. С. Рок: истоки и развитие. М.: Мега-Сервис, 1998. 192 с.
3. Конен В. Д. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. М.: Музыка, 1994. 160 с.
4. Кричли С. Боуи. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 88 с.
5. Майерс Б. Muse. Muscle museum: взгляд изнутри. М.: Флюид, 2007. 272 с.
6. Пауэр М. Queen. Полный путеводитель по песням и альбомам. Спб.: Амфора, 2013. 191 с.
7. Робертсон Д. Элвис Пресли: Полный путеводитель по музыке. М.: Локид, 1997. 142 с.
8. Росс А. Послушайте. М.: Астрель: CORPUS, 2013. 352 с.
9. Роуди Б. Бизнес в ритме рока. Создание крупнейших в мире глобальный телевизионных сетей. М.: Вильямс, 2013. 573 с.
10. Сибрук Дж. Машина песен. Внутри фабрики хитов. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 336 с.
11. Сыров В. Н. Стилиевые метаморфозы рока или путь к «третьей» музыке. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 1997. 209 с.
12. Томпсон Д. Smoke on the Water. История группы Deep Purple. Спб.: Амфора, 2009. 544 с.
13. Шмидель Г. Битлз. Жизнь и песни. М.: Музыка, 1990. 160 с.
14. Auslander P. Performing Glam Rock: Gender and Theatricality in Popular Music. The University of Michigan Press, 2006. 272 p.
15. Cateforis T. The Rock History Reader. New York: Taylor & Francis Group, LLC, 2007. 416 p.
16. Catlow R., Garrett M. 2007. Do It with Others (DIWO): Participatory Media in the Furtherfield Neighbourhood. // A Handbook for Coding

- Cultures. Coding Cultures Symposium. Sydney: MediaArts and Campbelltown Arts Centre, p 21-28.
- 17.Choate R. A. Documentary Report of the Tanglewood Symposium. Washington, D.C.: Music Educators National Conference, 1968.
 - 18.Cooper B. Lee. Rock music in American popular culture: Rock 'n' roll Resources. Routledge, 1995. 400 p.
 - 19.Du Noyer P. The Story of rock 'n' roll: The year-by-year Illustrated Chronicle. Music Book Services Paperbacks, 1995. 304 p.
 - 20.Eco U. Apocalypse Postponed. Indiana University Press, 2000. 240 p.
 - 21.Green L. How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for Music Education. Routledge, 2016. 250 p.
 - 22.Harry B. The Beatles encyclopedia. Virgin Books, 2000. 1198 p.
 - 23.McCarthy C. Sound Identities: Popular Music and the Cultural Politics of Education. Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 1999. 490 p.
 - 24.Scaruffi P. A History of Rock and Dance Music, Vol. 1: 1951-1989. Omniware, 2009. 434 p.
 - 25.Shepherd J., Horn D. Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World, Vol. 8. Bloomsbury, 2012. 584 p.
 - 26.Tannenbaum R., Marks C. I Want My MTV: The Uncensored Story of the Music Video Revolution. Plume, 2012. 592 p.
 - 27.Björnberg, A. Teach You to Rock? Popular Music in the University Music Department // Popular Music, Vol. 12, No. 1, 1993, p 69-75.
 - 28.Campbell, P. S. Of Garage Bands and Song-Getting: The Musical Development of Young Rock Musicians // Research Studies in Music Education, Vol. 4, No. 1, 1995, p 12-20.
 - 29.Cloonan M., Hulstedt L. Looking for Something New: The Provision of Popular Music Studies Degrees in the UK // IASPM@Journal, Vol. 3, No. 2, 2013, p 63-77.

30. Lebler D. 2008. Popular Music Pedagogy: Peer Learning in Practice // Music Education Research, Vol. 10, No. 2, 2008, p 193-213.
31. Mantie R. 2013. A Comparison of “Popular Music Pedagogy” Discourses // Journal of Research in Music Education, 2013, No. 3, p 334-352.
32. Niknafs N., Przybylski L. Teaching and Learning Popular Music in Higher Education through Interdisciplinary Collaboration: Practice What You Preach // IASPM@Journal, Vol. 5, No. 1, 2015, p 100 – 123.
33. Oehler S. E., Hanley, J. 2009. Perspectives of Popular Music Pedagogy in Practice: An Introduction // Journal of Popular Music Studies, Vol. 21, No.1, 2009, p 2-19.
34. A Critique of the Rockist v. Poptimist Paradigm // Pop Matters
URL: <http://www.popmatters.com/column/196122-no-apologies-a-critique-of-the-rockist-v.-poptimist-paradigm/> (дата обращения: 27.04.2017)
35. A Whiter Shade of Pale – Procol Harum // Интересные факты о песнях
URL: http://musicfacts.ru/song/Procol_Harum/A_Whiter_Shades_of_Pale/
(дата обращения: 1.04.2017)
36. Academic Ranking of World Universities 2016 // Academic Ranking of World Universities
URL: <http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2016/USA.html> (дата обращения: 7.04.2017)
37. All The Number 1 Singles // Official Charts
URL: http://www.officialcharts.com/chart-news/all-the-number-1-singles__7931/#1970s (дата обращения: 5.04.2017)
38. Goldsmiths, University of London
URL: <http://www.gold.ac.uk> (дата обращения: 12.04.2017)
39. IASPM@Journal

- URL:http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal
(дата обращения: 20.04.2017)
- 40.Ivan Dorn – Collaba // YouTube
URL:<https://www.youtube.com/watch?v=8YjVyLqtVzc>
(дата обращения: 3.04.2017)
- 41.List of first music videos aired on MTV // Wikipedia
URL:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_first_music_videos_aired_on_MTV (дата обращения: 7.04.2017)
- 42.Our Universities // Russel Group
URL:<http://www.russellgroup.ac.uk/about/our-universities/> (дата обращения: 10.04.2017)
- 43.Red-Brick // Oxford Dictionaries
URL:<https://en.oxforddictionaries.com/definition/red-brick> (дата обращения: 11.04.2017)
- 44.Rock Music Studies // Taylor & Francis Online
URL:<http://www.tandfonline.com/loi/rrms20> (дата обращения: 20.04.2017)
- 45.The City College of New York
URL:<https://www.ccnycuny.edu> (дата обращения: 13.04.2017)
- 46.The Nobel Prize in Literature 2016 // The Official Site of the Nobel Prize
URL:http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2016/
(дата обращения: 18.03.2017)
- 47.The Story of Bohemian Rhapsody (2004) // IMDb
URL:<http://www.imdb.com/title/tt0438465/>
(дата обращения: 3.04.2017)
- 48.University League Tables 2018 // The Complete University Guide
URL:<https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings>
(дата обращения: 12.04.2017)

49. University of Liverpool

URL: <https://www.liverpool.ac.uk>

(дата обращения: 10.04.2017)

50. Welcome to IASPM // International Association for the Study of Popular Music

URL: <http://www.iaspm.net/welcome/> (дата обращения: 20.04.2017)

Приложение А

Полный список модулей бакалаврской программы Popular Music Studies в Ливерпульском университете.

Module Details // University of Liverpool:
URL: <https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/courses/popular-music-ba-hons/module-details/>

Приложение Б

Полный список модулей бакалаврской программы Popular Music Studies в Голдсмитсе, университет Лондона.

Programme Specifications // Goldsmiths, University of London:
URL: <http://www.gold.ac.uk/media/course-finder/programmespecifications/bmus-popular-music.pdf>

Приложение В

Полный список модулей магистерской программы Popular Music Studies в Голдсмитсе, университет Лондона.

Programme Specifications // Goldsmiths, Universities of London:
URL: <http://www.gold.ac.uk/media/course-finder/programmespecifications/mmus-music.pdf>

Приложение Г

Полный список модулей траектории Popular Music Research для магистратуры в Голдсмитсе, университет Лондона.

Programme Specifications // Goldsmiths, University of London:
URL: <http://www.gold.ac.uk/media/course-finder/programmespecifications/ma-music.pdf>

Приложение Д

Полный список курсов траектории Popular Music Studies для бакалавриата в Городском колледже Нью-Йорка на официальном сайте Городского колледжа Нью-Йорка, Городской университет Нью-Йорка.

Advising Guide // The City College of New York:

URL: <https://www.ccny.cuny.edu/popmusic/advising-guide>